融合·观摩·创作：新媒体时代地方高校影视教育的三维路径

张维刚[1]　刘　彬[2]
（1. 曲阜师范大学传媒学院，山东 日照 276826；2. 喀什大学人文学院，新疆维吾尔族自治区 喀什 844006）

摘　要：尽管自 20 世纪 90 年代末以来，我国高校影视教育的规模持续扩大、办学层次不断提升，但因办学资源的不平衡性、地方高校影视教育顶层设计的滞后性等所带来的问题和矛盾日益凸显。与此同时，随着整个影视行业从电视迈向当下的移动互联网，整个影视行业在数字技术的驱动下发生了巨大的变革，融合与创新成为影视行业最重要的关键词。在此背景之下，在高等院校中占据绝大多数的地方高校，其影视教育该如何发展？本文将融合、观摩与创作作为新媒体时代影视教育的三维途径，并分别阐述了每一维度的目标、内容及实施策略。

关键词：新媒体时代；地方高校；影视教育；三维路径；跨学科发展　　**中图分类号：**G632　　**文献标识码：**A
文章编号：1671-0134（2022）05-079-04　　DOI：10.19483/j.cnki.11-4653/n.2022.05.023
本文著录格式：张维刚，刘彬 . 融合·观摩·创作：新媒体时代地方高校影视教育的三维路径 [J]. 中国传媒科技，2022（05）：79-82.

影视教育有专业教育和通识教育之分。按照对高校影视教育的目标定位，专业教育旨在培养影视专门人才和影视文化工作者，故其授课对象通常是戏剧与影视学以及新闻传播等学科相关专业的学生；通识教育旨在对学生进行艺术审美素质教育，故其授课对象几乎涵盖了人文、社会以及理工等多类学科的学生。随着新媒体的发展，传统的影视教育面对新媒体时代的“冲击”表现得有些无所适从，新媒体的发展让影视通识教育得到了快速普及。“当电影工业在走向平民，影像媒介在走向普及时，电影神圣的地位备受冲击，电影工业的神坛被打破。”[1]

自 20 世纪 90 年代末以来，我国高校影视教育的规模持续扩大、办学层次不断提升，但发展背后存在影视人才培养质量不容乐观的问题。我国高校影视教育需要正视的一个现实问题是：在高等院校中占据着绝大多数的地方高校，其影视教育所培养的人才无法真正满足影视产业大发展对影视人才数量和质量的需求。迄今为止，能够培养影视作品创作精英人才的高校屈指可数，特别是复合型应用创新人才严重不足。新媒体时代，地方高校影视教育亟待寻找新的战略途径与实施策略。笔者认为，融合、观摩与创作，可以作为新媒体时代地方高校影视教育的三维途径，在每一维度上，可以确立新的目标、内容及实施策略。

1. 融合：地方高校影视教育的跨学科发展之路

在新媒体时代，整个影视行业人才需求的实际状况是：缺乏市场竞争力的“一般劳工”严重过剩，高端人才和匠人人才极度紧缺。地方高校，特别是有些快速崛起的民办高校或独立院校，正是大批缺乏市场竞争力的“一般劳工”的输出者。面对整个影视行业的新生态以及对影视人才需求提出的新要求，地方高校影视教育如何明确方向、找准目标，真正摆脱培养“一般劳工”的尴尬呢？可以在 2020 年的北京国际电影节·第 27 届大学生电影节国际电影学术论坛上寻求一些方向或路径。

2020 年 8 月 28 日，北京国际电影节·第 27 届大学生电影节国际电影学术论坛在北京雁栖湖国际会展中心举办，本次论坛的主题是“合作与创新：国际影视教育的新格局”。论坛邀请了国内外影视院校的学科带头人、专家学者及院长，就影视教育现状、学科建设、人才培养、国际合作趋势等议题进行主题发言。北京师范大学资深教授黄会林先生在发言中阐释了高校影视教育未来发展的“知”与“行”两个面向，强调构建独具特色的理论体系和设立形态丰富的实践活动缺一不可。北京电影学院党委副书记、副校长胡智锋教授在发言中提出了注重人文性、科学性和创新性的新方向。教育部戏剧与影视类专业教学指导委员会主任、清华大学新闻与传播学院教授、澳门科技大学电影学院院长尹鸿则表示，影视教育需面对人才培养出现的供求失衡和同质化现象，在新文科背景下进行改革。美国南加州大学电影学院院长伊丽莎白·戴利倡导在跨学科合作中培养学生的艺术使命感，引导学生创造并呈现出新的媒介形式。

以上专家学者的发言可以说是针对当下影视教育，特别是地方高校影视教育普遍存在的矛盾或问题提出来的。那么当下地方高校影视教育普遍存在的矛盾或问题是什么呢？笔者认为，当下地方高校影视教育普遍存在的矛盾是整个影视行业日益增长的复合型人才需求和高校影视教育不平衡不充分的发展之间的矛盾。在新媒体

时代下，影视行业的生态变化带来的是对影视人才需求的变化。当下影视行业缺乏的不是囿于一隅的技术型人才，而是具备深厚的人文艺术素养、跨学科的专业理论、跨媒体的制作和传播技能，能够进行高品质影像生产与创作的文化创意产品人才。为此，地方高校的影视教育首先要在黄会林先生所提出的“知”的层面做好顶层设计，构建理论体系，“融合”是值得探索和推广的有效路径，是地方高校影视教育的跨学科发展之路，具体可以从人才资源与课程资源两个方面展开。

1.1 人才资源的融合

艺术学原属“文学门类”，是在“文学门类”下与中国语言文学、外国语言文学、新闻传播学并列的一级学科。2011 年，国务院学位委员会在其新修订的《学位授予和人才培养学科目录（2011）》中，将艺术学新增为第 13 个学科门类，下设有艺术学理论、音乐舞蹈学、戏剧与影视学、美术学、设计学五个一级学科。因此，由于历史的原因，再加上艺术学科本身所具有的跨学科交叉特性，使得作为艺术学门类下的一个重要分支的戏剧与影视学，其师资团队的学科背景呈现出多样化与差异化的特征。当前，与进入“双一流”学科序列的北京师范大学、中国传媒大学、中央戏剧学院相比，很多地方高校的影视教育，其师资队伍中优质的高层次人才稀缺且各自为政，缺乏团队合力。地方高校影视教育要做好“知”的层面的顶层设计，首先要打破学校、学院及专业壁垒，以教学目标和任务导向，跨学校、跨学院、跨专业组建教学团队，实现人才资源的真正融合与共享。新媒体时代的线上教学平台和课程资源为地方高校通过跨学校、跨学院、跨学科专业实现人才资源的融合提供了现实基础和条件。

1.2 课程资源的融合

高校影视教育分为专业教育和通识教育，对影视专业教育来说，由于其面对的专业类型具有多样性、复杂性以及跨学科性等特性，其课程资源应走融合发展之路。比如面向所有戏剧与影视学科相关专业开设通识类基础理论课程，包括影视艺术哲学、影视美学、影视人类学、影视艺术概论等。还有面向特定专业或方向开设通识类专业课程，比如对于新闻传播类专业来说，可以开设传播基础理论课程、媒体技术类课程以及媒体设计与创意类课程等。传播基础理论课程旨在让学生了解和掌握新闻传播学、广播电视及新媒体等相关学科及专业的基本规律和知识，特别是要为跨媒体传播打下理论基础。媒体技术类课程以及设计与创意类课程不仅要做到课内与课外课程资源的融合，而且要做到校内和校外课程资源的融合，一方面设计并有效开展以问题和项目为导向的自主协作学习，另一方面要与影视传媒集团及相关企业建立实训基地，拓展实践平台。

2. 观摩：地方高校影视教育的专业入门之路

早在 20 年以前，北京电影学院导演系王心语教授曾在其所著的《影视导演基础》一书中在回答“如何圆导演梦”这一问题时明确提出：导演是可以学成的，也是可以通过教育的方式培养的。[2] 同样是在北京电影学院，有一门各系学生都必修且受到学生们热烈欢迎的课程：“影片分析课”。该课程的主讲教师苏牧教授倡导大家一定要多看电影，他说：“要多看电影，多看会使陌生变得熟悉，高远变得亲近。一部伟大的电影，它好像就是你拍的，它成为你的下意识。”实际上早在 20 多年前，我们只能通过录像带看电影，后来可以用 VCD，那时候片源相当有限，同学们自己没有放映条件。如今在新媒体时代，海量的影视作品资源，以手机、平板电脑为代表的移动新媒体终端，让学生随时随地都可以观摩影视作品。对于地方高校的影视教育来说，面对专业、优质的高层次人才相对稀缺的现实境遇，影片观摩是同学们走近大师，获取摄影造型、剪辑、编剧与导演以及视听语言运用经验的有效途径之一，是地方高校影视教育的专业入门之路。

2006 年，笔者面向影视艺术方向的研究生开设了一门课程：《电视纪录片创作研究》。由于当时困惑于这门课程的设计与实施，便发邮件请教了北京师范大学艺术与传媒学院的张同道教授。张老师给我回复了两个路径，他说：讲授纪录片创作课程，一是必须引领同学们观摩经典的纪录作品，向大师学习；二是必须带领同学们创作纪录片，向实践学习。其实，当时的纪录片资源是相当有限的，且难以获取，张老师亲自安排他的研究生给我刻录了一批纪录片光盘，并专程从北京捎到日照。这件事情对笔者的影响和触动很大，荣幸之余，是对张老师深深的感恩和感谢。后来笔者将张老师提出的这两条路径不仅应用到《电视纪录片创作研究》这门课程之中，而且也应用到了所有媒体技术类课程及创意、创作类课程之中。笔者认为，所有媒体技术类课程或者创意、创作类课程必须引领和带动每一个学生解决“六大核心问题”（笔者把它称之为“六问题法”），这“六大核心问题”分别是：1. 别人的表现内容是什么？ 2. 他是怎么表现的？ 3. 为什么这样表现？ 4. 我的表现内容是什么？ 5. 我想怎么表现它？ 6. 我为什么这样表现？这“六大核心问题”中的前三个问题便要通过作品的观摩、拉片学习来解决，后面三个问题通过拍摄、剪辑及作品综合创作实践来解决。

实际上，影视作品观摩是分层级的，笔者将它分为三个层级。

2.1 媒体技术层级

在摄影、影视摄像等媒体技术类课程中，学生们的影视作品观摩围绕着拍什么、怎么拍，以及为什么这么拍三个核心问题展开。同样，在影视包装与特效、影视剪辑等媒体技术类课程中，学生们的影视作品观摩围绕着剪什么、怎么剪，以及为什么这么剪三个核心问题展开。

2.2 编剧与导演层次

影视编剧与导演与一般的文学创作是有着很大的区

别的，前者除了坚实的文学功底外，还必须具有良好的视听艺术感觉特别是蒙太奇思维能力。这就要求学生们在观摩研究大量优秀影视作品的时候不能仅仅停留在媒体技术层次，还要关注人物、场景、戏剧动作、矛盾冲突以及影片的整体结构，学习在影片中是怎么设计和处理的，为什么这样设计和处理。

2.3 影片的风格类型、人文及美学表达层次

影视作品有着不同的形态及风格类型，每一位优秀导演的影视作品，都有着某些个人化或类型化的风格，有着独特的人文发现和美学表达。比如学生们在《电视纪录片创作研究》这门课程中。通过观摩经典的纪录片作品，不仅需要了解纪录片的多样性以及不同类型纪录片的核心要素和差异，还要从人文的、审美的角度进行分析和解读，从而实现对纪录片的纪实美学、技术美学以及戏剧美学等的多元审美体验，提升学生们对纪录片的审美判断能力。

因此，影视作品观摩具有全面性、系统性和分层性，需要对学生们进行有效地引导。北京师范大学艺术与传媒学院的张同道教授于 2011 年提出的"全案研究法"值得借鉴和推广。全案研究法是将一部纪录片视为从创意到传播的动态过程，分为创意、立项、制作模式、视听文本、传播策略和传播效果六个环节，汇集传播学、管理学、文化美学和市场营销，建构一种多学科交叉的研究模式。[3]

3. 创作：地方高校影视教育的专业实践之路

影视专业的实践性极强，其人才的培养离不开工作室、片场以及项目实践。对于项目实践教学来说，其空间应该是开放的，绝不能局限于封闭的教室或实验室，其时间也不能受 45 分钟或 50 分钟一节的课堂所约束。然而，目前国内绝大多数地方高校的影视教育存在着实践教学经费投入低、实验设备配置不达标、缺乏实训的空间和高水平实践型师资、实验课时安排不合理（被学校制度格式化为课堂教学）等诸多问题，从而导致地方高校影视教育的整体培养质量和水平一直不高。为此，地方高校的影视教育实践改革势在必行，而改革的终极指向便是顺应新媒体时代全球化市场需求和影视产业应用需求，尊重影视教育教学的规律，强化实践教育，培养复合型应用创新人才。具体到不同地方的不同高校，其改革的路径又有不同，迄今为止，主要有以下三种。

3.1 与国外电影专业院校共建，共享优秀资源和经验

2014 年，上海大学与加拿大温哥华电影学院合作成立上海温哥华电影学院，从而成为国内首家全外教、全英文教学，"原汁原味"引进北美电影工业规范的电影学院，学院旨在培养富有创意并符合国际电影生产需求的高端艺术人才摇篮。

3.2 与影视产业集团联合，探索产学研结合之路

2016 年 11 月，上海戏剧学院与阿里巴巴影业、复星集团联合成立"上戏—阿里电影学院"，提出"在全球范围内招聘顶级的师资队伍和管理人员，在其原有办学模式上进行深度创新，用以培养适应全球化市场需求和产业应用需求的影视行业高素质人才"，"要通过产学研结合创新电影人才培养体系，源源不断地培养出具备优秀专业能力和全球化视野的高端电影人才，成为未来中国电影行业的中坚力量"。

3.3 依托多方资源，成立影视工作室或工作坊

北京师范大学艺术与传媒学院是国内最早成立"纪录片工作室"的院校，张老师早在 2013 年接受记者采访时指出：学生作品技术品质低，缺乏有力的视听语言，归根结底在于目前高校课程不够专业，同时缺少专业设备，忽视实践。电影实践性很强，仅靠课堂教学是不够的，更多要凭借类似于"工作坊"（workshop）的教学方式，这和古代师傅带徒弟是一样的道理，很多东西是需要现场演示、进行实践的，并不是背几句理论就可以得到的。通过指导讲解，让学生自己去体会，而后内化成自己的审美经验，只有经过这种反复训练，学生才能辨别作品的优劣，才能鉴赏优秀作品，从而提高专业素养。同样早在 2011 年，清华大学新闻与传播学院开设"清影工作坊"，主要面向本科二年级结束、即将升入大三的学生。在清华大学学制中特有的五周夏季学期，该课程利用近 40 天的时间让学生走入特定地区进行田野调查，并用纪录片的方式记录普通人的生活。在拍摄过程中，按照田野工作的基本要求，学生们都要和拍摄对象共同生活，尽量在短时间内深入到对方的生活文化和观念中。[4]

另外，近年来，一些传媒类学院开始设立或筹建电影学院。2017 年，浙江传媒学院华策电影学院正式招生，学院立足于"国际化、高端化、项目化"的人才培养理念，整合互联网新媒体资源，探索政产学研一体化人才培养模式，采取创新型人才培养方案，着力培养应用型高端影视专业人才。另据报道，山西传媒学院正在计划和筹建山西电影学院。

上述高校在影视教育的改革上借鉴了国内外专业院校积累下来的成功经验，其推进影视教育创作实践的一些方法举措能够对部分具有类似资源和条件的地方高校影视教育改革起到一定的示范、推动作用。但对绝大多数地方高校的影视教育来说，由于资源和条件的先天性不足，其专业化的创作实践之路需要采取不同的路径，笔者提出了以下三条建议。

3.3.1 组建高水平实践型师资团队

地方高校影视教育的师资，学科背景较为单一，缺乏高水平实践型师资，与北京电影学院、中国传媒大学、中央戏剧学院等专业院校存在较大差距，许多从事创作类课程教学的老师，缺乏专业创作实践经验，没有一部自己创作的专业作品。没有高水平实践型的师资团队，如何引领和指导学生们进行专业创作实践。因此，对许多地方高校来说，必须改变人才引进机制和聘评机制，打破学校、学院及专业壁垒，以项目任务为导向，跨学校、跨学院、跨专业组建高水平实践型师资团队，吸纳和聘

请具有丰富的专业实践经验，真正在一线从事导演、编剧、摄影、灯光、录音等工作的人员进入导师团队。

3.3.2 鼓励校企合作，加强实践培训

地方高校的影视教育应借鉴国内外专业院校的成功经验，走校企合作的路子。一方面，学校可以为企业培养和输送大量的优秀人才，反过来企业为学校提供专业的实践平台以及实践基地。此外，学校可以有计划地组织和开展面向学校教师或学生的专业实践培训，而企业强大的专业实践团队以及广泛的人脉资源可以为培训的质量和有效性提供保障。

3.3.3 推广“工作坊”教学方法

“工作坊”最早源于欧洲包豪斯学院，其倡导的教育理念是“技术与艺术并重”，学习过程有如“工厂学徒制”。[5] 前文已经提到，在国内的综合性大学中，最早开展“工作坊”教学方法的是北京师范大学艺术与传媒学院以及清华大学新闻与传播学院，其 10 多年的“工作坊”教学经验以及所取得的显著成绩值得学习和借鉴。

总之，在新媒体时代，面对全球化市场和影视产业应用的新需求，结合我国地方高校影视教育的实然状况和应然状况，借鉴国内外影视专业院校的成功经验，围绕复合型应用创新人才培养这一终极目标，将融合、观摩与创作，作为我国地方高校影视教育专业化培养的三维坐标，同时在每一维度上探寻复合型应用创新人才培养的具体目标、内容及实施策略。媒

参考文献

[1] 刘海波 . 以培养电影工匠为目标 推动影视教育的供给侧改革 [J]. 当代电影，2017（2）：8–12.

[2] 王心语 . 影视导演基础 [M]. 北京：中国传媒大学出版社，2008：47.

[3] 张同道 . 经典全案 [M]. 北京：中国广播影视出版社，2016：10.

[4] 梁君健，雷建军 . 视觉人类学与九零后的影视教育——以“清影工作坊”为例 [J]. 现代教育技术，2015（9）：77–83.

[5] 鲁彩萍，陈洁宁 . 工作坊教学模式在科学课堂中的应用 [J]. 青年文学家·教育论丛，2013（7）：128.

作者简介：张维刚（1974 —），男，甘肃陇西，硕士，副教授，戏剧与影视学学术型和广播电视专业型硕士生导师，研究方向：影视通识教育、纪录片创作；刘彬（1981–），男，陕西西安人，学士，讲师，研究方向：影视编导与创作。

（责任编辑：张晓婧）

（上接第78页）

字化和互联网建构的全球传媒生态圈中，媒体生产者、内容消费者和广告商的角色不再明晰，三者之间的界限也在慢慢消融。企业的市场营销、广告机构和公共关系部门可以通过设计一些活动，直接与受众建立在线交流。而媒体从业者和电视节目制作部门也可以直接和受众取得联系，邀请他们参加节目策划和制作环节。与此同时，媒体的内容生产也变为跨地域行为，外包、分销、制播分离使得传媒结构可以在全球范围内对不同地区的文化产品进行整合和再生产，以此降低制作成本。

除对人们的日常生活和文化的全球化生产具有重要意义外，需要认真研究融合文化和媒体产业的另一个重要原因在于考察其对当今文化经济的影响。在世界传媒格局中，也可以看出，文化和创意产业也更倾向于向部分大城市集中，如北京、上海、洛杉矶、纽约、温哥华、米兰等，这种状况促使这些大城市的经济、文化和社会活动呈现出更为蓬勃的发展态势。

因此，笔者认为，媒体的作用不仅是考察社会生活的一种手段，还可以反射出人们对媒介的使用习惯、参与程度，以及他们从新闻、娱乐等节目内容中获得的意义。与此同时，媒体也是帮助人们理解“后工业时代”城市空间中经济与文化融合的重要渠道。媒

参考文献

[1] Ithiel De Sola Pool，I.S.，（1983） Technologies of Freedom，Cambridge，Mass： The Belknap Press of Harvard University Press.pp.40.

[2] Pavlik，J.V.（1996）. New Media technology and the information superhighway. Boston： Allyn& Bacon.pp.132.

[3][4][5]CNNIC，第 49 次《中国互联网络发展状况统计报告》[EB/OL].CNNIC.2022–02–25.http：//www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/202202/t20220225_71727.htm

[6] Bustamante，E. （2004） Cultural industries in the digital age： some provisional conclusions. Media，Culture and Society 26:803–820.

[7] [美] 尼克·史蒂文森 . 媒介的转型——全球化、道德和伦理 [M]. 顾宜凡等译 . 北京：北京大学出版社，2006.

作者简介：曹慎慎（1984–），女，山东青岛，博士，主任记者，中国民航杂志社副主编，研究方向：新闻传播、媒体融合。

（责任编辑：张晓婧）